

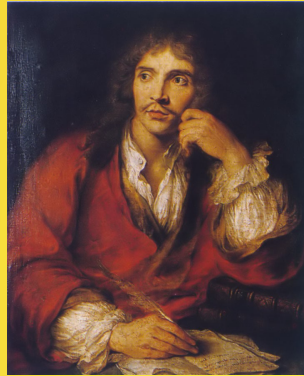

EL TEATRO DE LOS SIGLOS DE ORO. EL SIGLO XVII

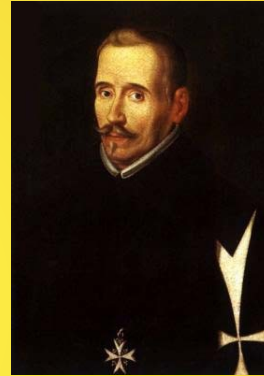
En el siglo XVII se consolidaron las formas dramáticas en lenguas modernas y surgieron los grandes dramaturgos

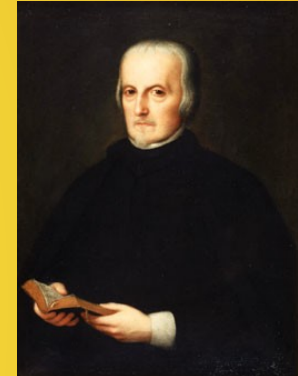
Shakespeare

Molière

Lope de Vega

Calderón de la Barca

Pero no surge de la nada, hay algunos
ANTECEDENTES:

- Commedia dell'arte
- italiana
- Lope de Rueda (pasos)
- Juan de la Cueva

1. EL TEATRO BARROCO

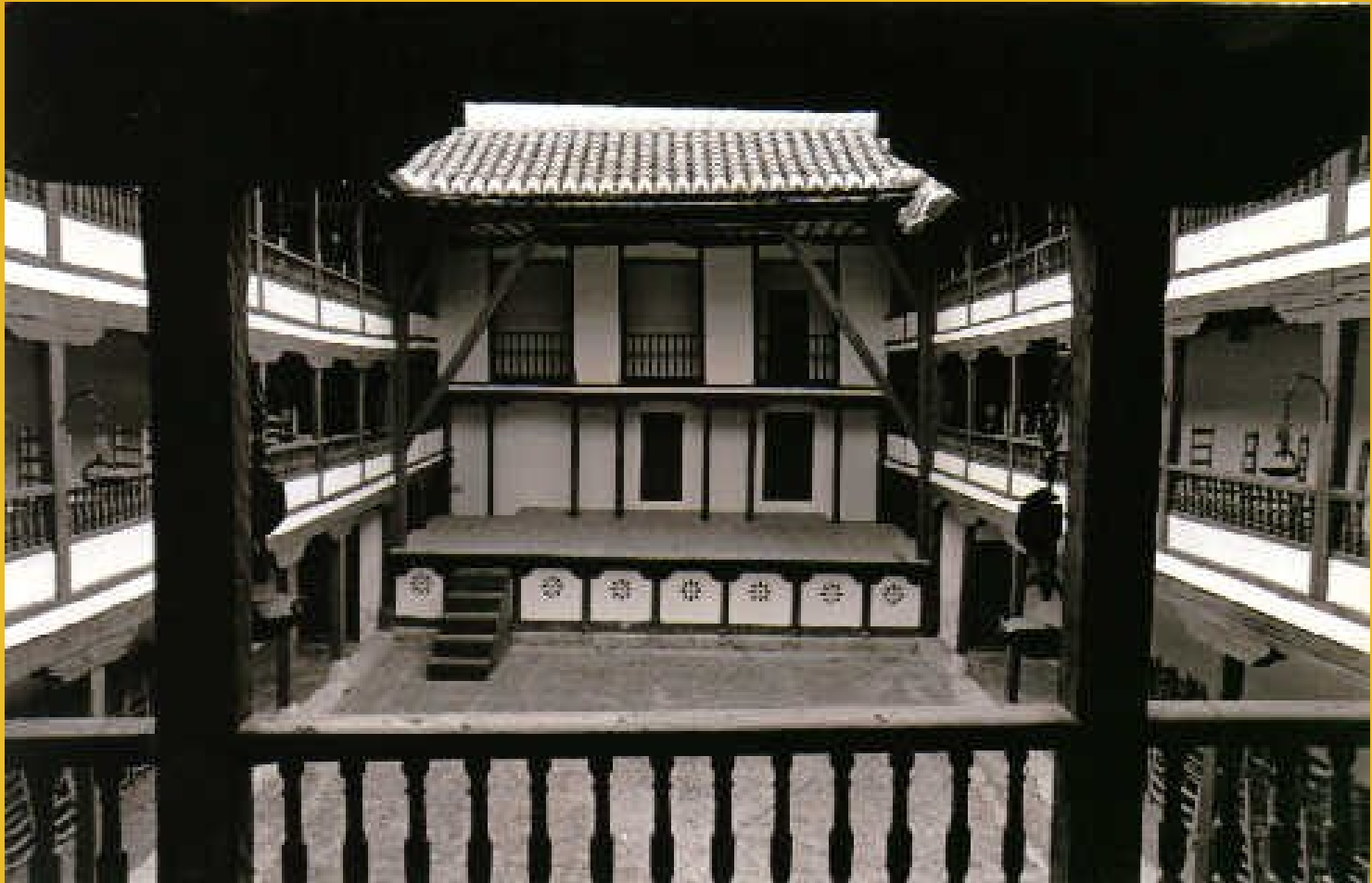
- El teatro del siglo XVII no es sólo un fenómeno de carácter literario, sino un espectáculo muy relevante en la sociedad de la época, sobre todo en las grandes ciudades.
- El teatro fue prohibido en algunos países europeos, sólo en España y en Inglaterra pervive y se desarrolla un teatro popular, concebido como espectáculo para entretener y divertir a la gente más variada, que paga por acudir a las representaciones.
- El teatro adquiere entonces las características de un **negocio**, vinculado con mucha frecuencia a instituciones de beneficencia, las **cofradías**, que sufragan con los ingresos del teatro los gastos de sus obras de caridad. Lógicamente, muchas personas tenían también el teatro como medio de vida: empresarios, actores, escritores, etcétera.

1.1. Los corrales de comedias

- El crecimiento de las ciudades en las últimas décadas del siglo XVI propició la aparición de lugares de representación fijos.
- Se trata de los **corrales de comedias**, patios de vecindad habilitados al efecto. Los corrales de comedias son muy variados y en ellos se produce una sorprendente convivencia directa entre público y actores.

El corral de comedias era un patio de posada o vecindad que se habilitaba para las representaciones teatrales del Siglo de Oro (Barroco) .

El más famoso, por ser el único que actualmente se conserva tal cual estaba en el SXVII, es el de Almagro en Castilla la Mancha.

1.1. Los corrales de comedias

Estructura de los corrales de comedias

- **Tablado:** frente a la puerta de entrada estaba el tablado que servía de escenario; tras él se encontraban los vestuarios y los corredores que se utilizaban para las tramoyas y otros efectos escénicos. En el tablado mismo, existían unos orificios, los escotillones, por los que subían y bajaban los actores.
- **Patio:** en el patio se situaban bancos de maderas y, a veces, gradas laterales que ocupaban los hombres. En la parte de atrás del patio no había bancos y los hombres estaban de pie.
- **Pisos:** en los pisos superiores, encima de la puerta de entrada, estaba la cazuela, lugar donde se ubicaban las mujeres sentadas en gradas. En el piso principal, había aposentos para las autoridades municipales. En las fachadas laterales se encontraban los aposentos, alquilados por los nobles y las familias ricas. Aquí estaban juntos hombres y mujeres.

Las obras de teatro seguía representándose en iglesias, calles y plazas, pero comenzaron a Utilizarse espacios fijos para la representación: los corrales de comedias, que eran patios de una casa de vecinos donde se instalaba un tablado.

TERTULIA LITERARIA

En este espacio se discutía la moralidad de la obra. Estaba formada por eclesiásticos y literatos

PARTES DEL CORRAL DE COMEDIAS

CAZUELA

Espacio frente al escenario reservado a las mujeres.

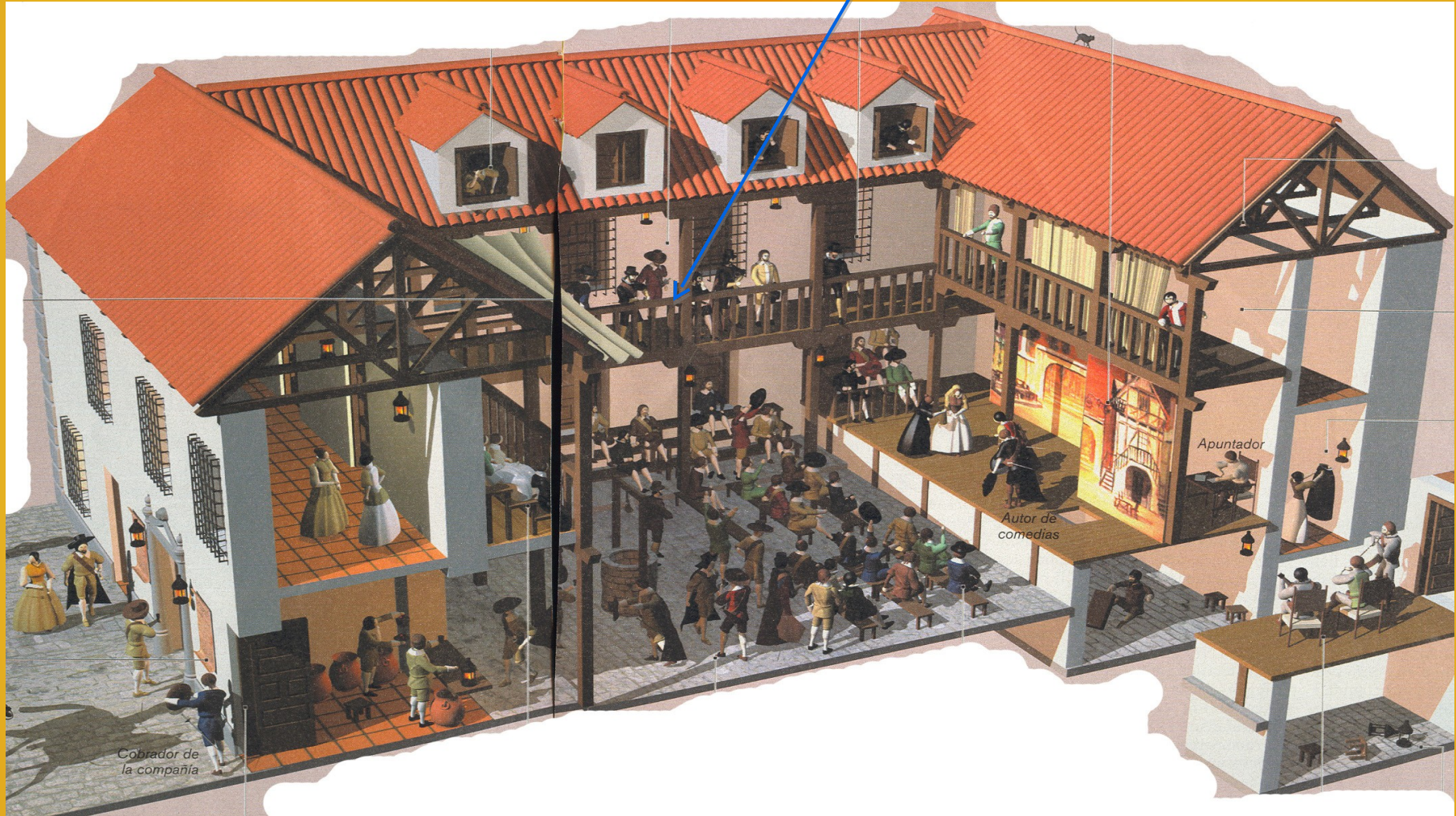

ALOJERÍA

Sería la actual "cafetería". Se vendían barquillos, obleas y una bebida llamada "aloja", hecha de miel, agua y canela.

CORREDORES LATERALES

Antecedentes de los actuales
palcos. Se alquilaban a familias.

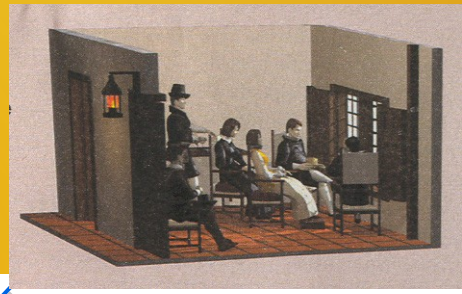

MOSQUETEROS

Grupos de hombres que se mantenían de pie. Muchas veces de ellos dependía el éxito de la obra.

APOSENTOS PRIVADOS

Se alquilaban a familias nobles.

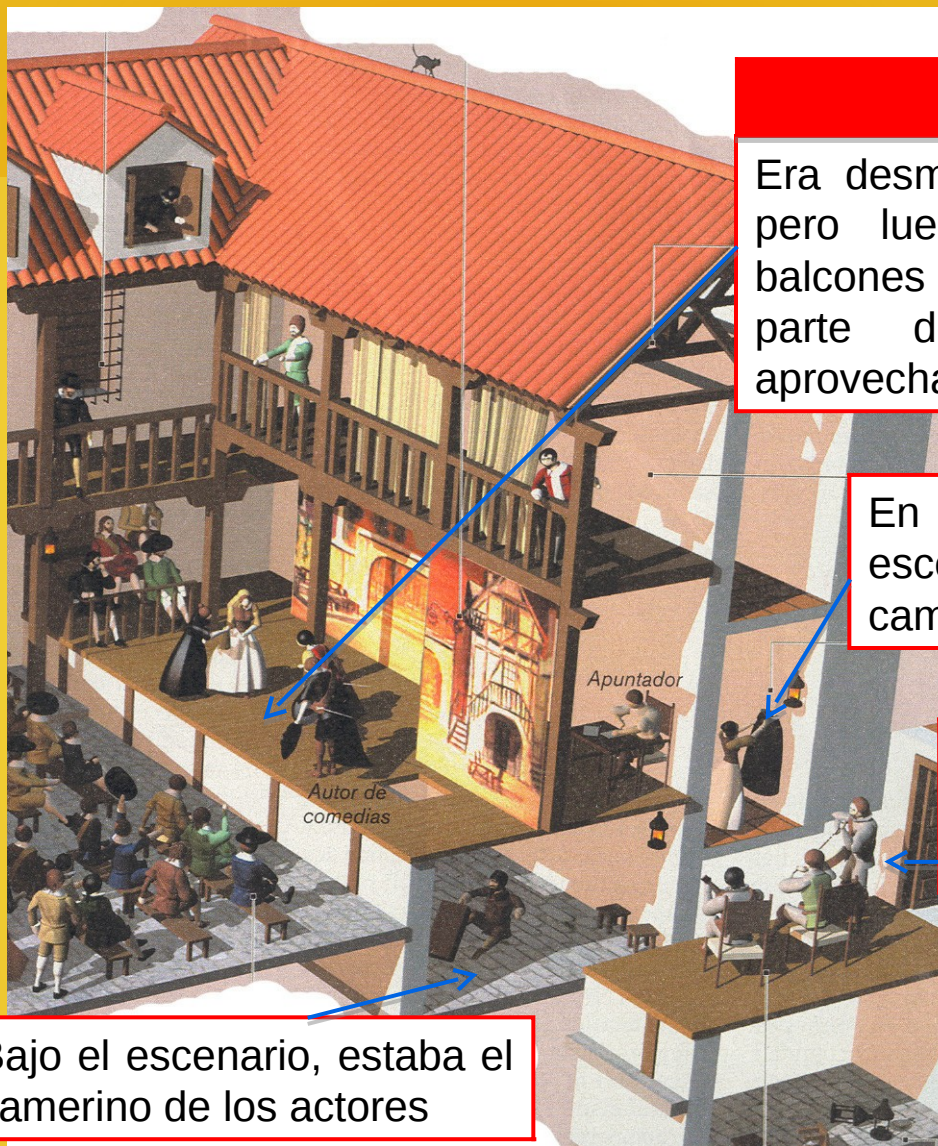

Para sentarse en los bancos había que pagar un suplemento.

El apretador se encargaba de que quien hubiera pagado se sentara.

El mantenedor de orden se encargaba de vigilar que no se produjeran peleas o alborotos.

ESCENARIO

Era desmontable en sus inicios, pero luego se hizo fijo. Los balcones superiores formaban parte del escenario y se aprovechaban para la obra.

En la parte de atrás del escenario estaba el camerino de las actrices

Los músicos, nunca más de tres, tocaban en un lateral del escenario.

Bajo el escenario, estaba el camerino de los actores

- Para entrar había que **pagar obligatoriamente** dos veces: la primera entrada era para las compañías, la segunda para las cofradías.
- La **temporada teatral** se desarrollaba desde Pascua hasta Carnaval del año siguiente.
- Las representaciones tenían lugar por las tardes, para aprovechar la luz del día; eran muy largas y prácticamente sin interrupción, pues en los intermedios se ofrecían entremeses y bailes con el objeto de entretener a los espectadores y mantener viva su atención.
- El público era ruidoso y molesto.

1.2. Agrupaciones teatrales

COMPAÑÍAS

Las más importantes eran las **compañías**, que podían tener hasta veinte componentes

Compañías de título o compañías reales

Actuaban en las grandes ciudades y tenían el privilegio de representar ante el rey.

Cómicos de la legua

Grupos de actores que sólo tenían autorización para representar a más de una legua de las grandes ciudades, que eran los dominios de las compañías reales.

- Tenían una **organización muy determinada** (estructura, contratos formalizados, jornada laboral, ensayos, repertorio, etc.)
- Al director de la compañía se le llamaba **autor** y era quien contrataba a los actores, cuya vida no era demasiado fácil, aunque también entre ellos había jerarquías.

1.3. El teatro cortesano

- Conforme avanza el siglo XVII tiene cada vez más importancia el teatro cortesano, que se representaban en los palacios de los nobles o en el del rey.
- Este teatro es más complicado escenográfico y formalmente que el de los corrales. A veces el texto literario tenía un carácter secundario en beneficio del puro espectáculo, en el que era ingrediente fundamental la música.
- Las representaciones estaban hechas por actores profesionales, aunque, en ocasiones, intervenían los nobles e incluso el propio monarca.

1.5. Difusión del texto teatral

- La difusión de los textos teatrales se realizaba oralmente, a través de las representaciones, y por escrito, a través de la imprenta. Ambas debían ser sometidas a censura, distinta para imprimir o representar.
- En todo caso, la transmisión de los textos fue diversa y precaria, y muchos de ellos se han perdido, ya que los ingresos del escritor procedían básicamente de la venta de las comedias a las compañías y no de la impresión.
 - Procedimientos de difusión escrita eran:
 - Copias manuscritas
 - Sueltas o impresión de comedias solas.
 - Partes de comedias, colecciones de doce comedias de un autor o varios, recogidas en un solo tomo.
- Los textos no siempre eran fiables porque fue frecuente la aparición de ediciones piratas no supervisadas por el autor y porque muchos de los textos eran proporcionados por los **memorillas**, individuos que se dedicaban a ir al teatro para aprenderse la obra de memoria y recitársela luego al librero que la iba a imprimir.

2. LA COMEDIA NUEVA

- Se denomina comedia nueva al tipo de obras que, a partir de la ingente labor creativa de Lope de Vega, inundan los escenarios de las ciudades españolas del siglo XVII.
- Los miles de textos responden a unos patrones comunes que facilitan la rápida composición de las obras ajustándose a los moldes preestablecidos.
- Con ello se pretende satisfacer la incesante demanda del público de la época, voraz consumidor de obras teatrales.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMEDIA NUEVA

2.1. Mezcla de lo trágico y lo cómico

2.2. Ruptura de la regla de las tres unidades

2.3. Personajes de la comedia nueva

2.4. El gracioso o figura del donaire

2.5. Reducción a tres actos o jornadas

2.6. El lenguaje de las comedias

2.7. Decoro poético o expresivo

2.8. Polimetría y variedad de estrofas

2.9. Elementos escénicos y visuales de las comedias

2.10. Temas

2.11. Visión del mundo de las comedias barrocas

2.1. Mezcla elementos cómicos y trágicos

Frente a la idea clásica de separar tragedia y comedia, las obras pueden mezclar elementos cómicos y trágicos para mayor satisfacción del auditorio.

2.2. Ruptura de la regla de las tres unidades

Proporciona mayor variedad y espectacularidad el incumplimiento de las tres unidades dramáticas exigidas por las retóricas clasicistas:

NO respetan las reglas clásicas de las tres unidades

Unidad de lugar	La unidad de lugar exigía que la acción se desarrollara en un mismo lugar, pero en las comedias españolas es frecuente que los hechos sucedan en sitios diversos.
Unidad de tiempo	La unidad de tiempo disponía que el argumento transcurriera como máximo durante un día, disposición que no cumplen las comedias barrocas.
Unidad de acción	La unidad de acción establecía que los sucesos estuvieran todos relacionados con un caso central y único. En las comedias barrocas existe una acción principal, cuyos protagonistas son el galán y la dama, y una secundaria, protagonizada de ordinario por los criados.

2.3. Los personajes

- Los personajes que aparecen en las obras se repiten constantemente de modo que los espectadores los reconocen de inmediato y los autores los crean con facilidad. Son personajes que carecen de complejidad psicológica y que se comportan como meros personajes-tipo cuyas actitudes y reacciones son fácilmente previsibles. Desempeñan funciones fijas y se caracterizan por rasgos permanentes (idealización de galán y dama, lealtad en los criados, respeto y honor en padre, justicia en el monarca):
 - **Galán**: guapo y valiente.
 - **Dama**: hermosa y enamoradiza.
 - **Barba**: puede ser un viejo o el mismo rey, hace la función del poderoso que soluciona fácilmente el conflicto.
 - **Antagonista**, que se opone al galán.
 - **Criada**, acompañante y confidente de la dama
 - **Criado**, también confidente del galán y que suele desempeñar la función de gracioso.
- Los personajes de una comedia son a veces muy numerosos —en las comedias de Lope y, sobre todo, en las de sus seguidores—, aunque tengan mínimas funciones. La intención es producir sensación de espectacularidad. Esta proliferación de personajes será corregida por Calderón y sus seguidores, quienes configurarán a los personajes de forma polifuncional.

Los personajes de la comedia nueva

El **barba**: un hombre viejo o el mismo rey. Hace la función del poderoso que soluciona los problemas

El **galán**: un hombre joven, guapo y valiente

La **dama**: una mujer joven, hermosa, inteligente y prudente.

El **antagonista**: un hombre que se opone al galán

La **criada** de la dama

El **criado**: confidente del galán. Tiene un fino sentido del humor y rasgos que contrastan con el galán. Destaca su carácter práctico, la sensatez, la cobardía y la astucia para rehuir el peligro. Suele desempeñar el papel de **gracioso**.

2.4. El gracioso o figura del donaire

- Además de ser un personaje que permite dialogar al protagonista y expresar sus inquietudes, tiene otras diversas funciones:
 - sirve para **crear momentos cómicos que rebajen la tensión dramática acumulada en la obra.**
 - es un **contrapunto cómico o irónico a su señor** al que, a veces, parodia.
 - desempeña el papel **de narrador de sucesos no escenificados** en las tablas.
 - tiene, a veces una **función** distanciadora muy moderna, al advertir al público con su actuación de que lo que allí se ve no es realidad, sino literatura.

2.4. El gracioso o figura del donaire

- Este personaje es una genuina creación de Lope de Vega, pero hunde sus raíces en un **personaje característico del teatro español anterior**: el pastor simple de las obras religiosas medievales; el pastor rústico y chistoso del teatro de fines del XV y principios del XVI; el bobo de Lope de Rueda.
- Este personaje ha evolucionado: ahora es un **personaje en muchas ocasiones inteligente e ingenioso** y, frente a sus precedentes, es un **individuo urbano**. Por otra parte, la figura del gracioso tiene especial fortuna en una época en la que abundaban los criados y donde eran celebradas las bromas y críticas del gracioso con respecto a su amo. No obstante, finalmente predomina en el gracioso su vertiente placentera y simpática, con lo que sus actitudes y comentarios satíricos quedan integrados a la perfección en el sistema de valores del Barroco.

2.5. Reducción a tres actos o jornadas

Las comedias se dividen en TRES ACTOS o JORNADAS

PRIMER ACTO

Planteamiento del asunto

SEGUNDO ACTO

Desarrollo de la trama

TERCER ACTO

Conclusión de la historia.

2.6. El lenguaje de las comedias

- Viene explicado por el carácter popular del auditorio, por lo que se rehúye la expresión culterana y no se abusa de alusiones bíblicas, mitológicas o literarias. La renovación de la comedia con Calderón tenderá a un lenguaje más complejo.

2.7. El decoro poético o expresivo

- Se pretende que la lengua se ajuste a la situación y a la condición de los personajes, de modo que estos hablen conforme a su rango social y ello pueda distinguir, por ejemplo, al rey del gracioso. Esta adecuación de la lengua al personaje se denomina decoro poético y es la única regla que Lope respeta.

2.8. Polimetría y variedad de estrofas

- Todas las **comedias son en verso**, como corresponde a la transmisión oral porque facilita su memorización. Se propone que la **métrica se adecue a las situaciones** y los asuntos variando los metros de acuerdo con el pasaje, situación y personaje. Para asuntos de mayor trascendencia: endecasílabos y heptasílabos; para temas ligeros, versos castellanos de arte menor).
- Estos consejos no se siguen al pie de la letra, pero sí la variedad de estrofas, que rompe la monotonía expresiva según el desarrollo de la acción. El romance para una historia o narración; el soneto para el que espera; la redondilla y la quintilla son frecuentes en los diálogos; las estrofas de versos de arte mayor para asuntos serios.
- Se intercalaban además letrillas cantadas y bailes que interrumpen el curso de la acción, elementos líricos extraídos del acervo popular, bien conocido por el espectador.

2.9. Elementos escénicos y visuales de las comedias

- El vestuario tenía que ser adecuado a las características de los personajes.
- Las escenas podían ser exteriores (jardines, montes, barcos, torres...) o interiores, y el decorado, más o menos minucioso, había de dar cuenta de ello.
- Los accesorios escénicos podían ser a veces complejos. No era insólito que aparecieran animales en escena.
- La música también era utilizada, y con ellas, canciones populares o tradicionales o imitaciones de éstas.
- Todo ello indica que los textos literarios eran sólo una parte de un espectáculo más amplio, aunque la palabra poética servía para suscitar el interés de la gente. De ahí la importancia de los diálogos, pero también de las llamadas al silencio en prólogos y loas para despertar la curiosidad del oyente, fin al que van encaminados igualmente recursos sonoros como ruidos, llamadas de atención, etcétera.

2.10. Los actores

- Su papel es, evidentemente, fundamental. Las acotaciones de los textos teatrales les ofrecen tres tipos de indicaciones:
 - Acotaciones gestuales, que tienen como objeto que el actor dé con su cuerpo expresión externa de un estado físico o anímico (emociones, sentimientos o pasiones).
 - Acotaciones que indican el movimiento o posición del actor sobre el tablado.
 - Acotaciones relativas a la voz, que especifican entonación, timbre, fuerza y elevación de la enunciación dramática.

2.11. Los temas

RELIGIOSOS

HISTÓRICOS

LEGENDARIOS

PASTORILES

CABALLERESCOS

NOVELESCOS

MITOLÓGICOS

FILOSÓFICOS

AMOROSOS

2.11. Las comedias de tema amoroso. El honor

- Son las más frecuentes.
- Predomina el enfoque platónico, que aporta armonía y es el móvil de las acciones del personaje.
- Transcurren en un ambiente propicio para el enredo, con abundancia de quejas, riñas, celos, etc.
- En estas comedias el final feliz es lo normal, aunque existen excepciones.

- Es importante el tema del honor: toda afrenta a la honra era considerada asunto muy grave y debía ser reparada.
- La honra se equipara a la vida , y su pérdida equivale a la muerte social, por eso se justifica el recurso a la violencia para recuperarse.

2.12. Visión del mundo de las comedias barrocas

- Pese a la variedad argumental y temática, existe en las comedias españolas del siglo XVII una visión del mundo esencialmente idéntica. Se presenta una **sociedad jerarquizada**, en la que cada cual conoce muy bien el lugar que le corresponde. En la cúspide de la pirámide social se halla el rey, encarnación de la monarquía, concebida como institución teocrática cuya fuente de poder se encuentra en Dios mismo. Evidentemente, se trata de **una sociedad cristiana en la que no caben disensiones ni herejías**.
- Se defiende asimismo la **necesidad de un orden** que, de ser alterado, ha de ser restaurado, lo que explica que las jerarquías resulten imprescindibles. El teatro barroco defiende, por tanto, el sistema social del momento y sirvió como eficaz medio de propaganda de las ideas que sustentaban este sistema social, sin olvidar que el elemento cómico resultaba también un medio de evasión de la realidad.

2.12. Visión del mundo de las comedias barrocas

- El teatro barroco contó con la oposición de moralistas diversos que pretendieron su prohibición porque decían que era una fuente de malos ejemplos y enseñanzas, criticaban a los cómicos por su vida licenciosa y censuraban a los dramaturgos por contribuir a la degradación moral. Por breve tiempo, lograron la prohibición del teatro (en 1588 y en 1644), pero la importancia institucional del fenómeno y la propia estructura de las compañías sirvieron de freno a la prohibición porque tanto los municipios, como corona y la Iglesia se servían de él para sus fines económicos, propagandísticos o ideológicos.

3.- Tipos de comedia (término genérico)

Piezas cómicas

Piezas cómicas

Piezas cómicas

Piezas cómicas

Tragicomedias y dramas clásicos

Géneros teatrales menores

Auto sacramental
Entremés
Loa
Baile
Jácara
Mogiganga

